

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusikaosakond

Jazzmuusika õppekava

Kaia Oidekivi

REBOOT

Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa

Juhendaja: Sirje Medell

Kaitsmisele lubatud:

Viljandi 2014

SISUKORD

SISUKORD	2
SISSEJUHATUS	4
1. MINU DIPLOMIKONTSERDI KAVA SUURES OSAS MÕJUTANUD MUUSIKUD	6
1.1. Damien Rice	6
1.2. John Frusciante	7
1.3. Ed Sheeran	8
1.4. Ingrid Michaelson	8
2. DIPLOMIKONTSERDI KOOSSEIS JA REPERTUAAR	10
2.1. Diplomikontserdi koosseis	10
2.2. Diplomikontserdi repertuaar	11
3. ÕPIKOGEMUSTE KIRJELDUS	14
4. ETTEVALMISTUSED KONTSERDIKS	16
KOKKUVÕTE	18
KASUTATUD MATERJALID	19
LISAD	20
Lisa 1	21
Lisa 2	23
Lisa 3	25
Lisa 4	27
Lisa 5	29
Lisa 6	31
Lisa 7 Lavaraider	33

Lisa 8 Kontserdi plakat.....	34
SUMMARY.....	35

SISSEJUHATUS

Austus ja armastus muusika vastu sai minu jaoks alguse juba algklassides, mil astusin Orisaare muusikakooli. Õppides viiuli erialal, oligi minu suurimaks mõjutajaks erialaõpetaja Riina Juul, kelle südamlük ja soe lähenemine muusikale andis tõuke siduda minu kogu järgnev elu just tolle kunstiliigiga.

Pole kahtlust, et eneseväljendus on iga indiviidi jaoks oluline ning mina valisin selleks muusika. Kuigi mängida muusikat, olenemata koosseisust või asukohast, on erinevate interpretide jaoks saanud elu edasiviivaks jõuks, saan mina enim motivatsiooni iseenda palade kirjutamisest ja esitamisest. Seda suurem on tänutunne, kui mõni minu tuttavatest muusikutest tuleb isiklikult hea sõnaga toetama või palub luba muusikapalade seadmiseks ja mängimiseks.

Lõputöö teoreetiline osa sisaldab endas kogemusi, mille olen viimase viie aasta jooksul omandanud. Jättes alles mind indiviidina sellel eluperioodil vallanud emotsioonid, panin kokku materjali hetkedest, mille olen üle kandnud muusikasse. Oskuse kirjutada tunded ja mõtted muusikaks ning koguni paberile, olen arendanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias töötavate õppejõudude käe all. Omandatud teadmisi püüan rakendada nii käesoleva töö teoreetilises kui praktilises osas.

Minu diplomikontserdi pealkiri “REBOOT” tuleb inglise keelsest sõnast, mille tähendus ilukirjanduslikus mõttes seisneb mingisuguse ajahetke järsult lõpetamist, kustutades kogu eelneva ning alustades uut, luues kõik tegelased, ka nende juba möödunud elu ja ümbritseva keskkonna, puhta lehena täiesti erinevalt. Kontserdi läbivaks teemaks sobis selline mõttekäik ideaalselt, kuna peale viit aastat ülikooli on mul aeg astuda uude ellu ja alustada järgmist peatükki, olles inimesena kordades erinev, ning leida ennast ümbritsema kogemused, mis annaksid järjekordselt võimaluse õppida ja kasvada.

Minu loov-praktilise lõputöö teoreetilise osa eesmärgiks on anda ülevaade diplomikontserdil esitatavast kavast, kirjeldada mind enim mõjutanud muusikuid ja nende karjääri ning analüüsida ettekandele tulevate lugude sisu ja valmimisprotsessi. Samuti selgitan diplomikontsertit esitava koosseisu valikut. Sellest tulenevalt sisaldab lõputöö teoreetilise osa esimene peatükk kirjeldusi mind enim inspireerinud muusikutest, teises osas annan ülevaate kontserdi koosseisust ja repertuaarist, kolmandas räägin oma õpikogemustest ning neljandas ettevalmistustest kontserdiks.

1. MINU DIPLOMIKONTSERDI KAVA SUURES OSAS MÕJUTANUD MUUSIKUD

1.1. Damien Rice

Damien Rice on 7. Detsembril 1973. aastal Iirimaal sündinud popp-rokk stiili viljelev muusik. Ta alustas oma muusikukarjääri 90-ndate lõpus, kui tuli välja koosseisuga Juniper, viljeledes *indie-rock*'i. Bänd sai avaldada kaks singlit: "The World Is Dead" ja "Wheaterman", millel läks Iiri raadiotes küllaltki hästi, kuid kui tuli aeg salvestada terve plaat, ei olnud võimalik plaadifirmaga sõlmitud lepingu pärast võimalik saavutada suuremat edu ning Rice lahkus koosseisust (Wilson 2014).

Pärast lühiajalist reisi Euroopasse, naasis Damien Dublinisse, et uuesti muusikale keskenduda. Ta kogus piisavalt raha, et demo salvestada ning saatis selle prutsendi ja fimimuusika heliloojale David Arnold, kes tema õnneks oli mehe loomingust vaimustuses. Produutsent ehitas Damienile mobiilse stuudio, kus oleks võimalik salvestada terve plaat (Wilson 2014).

Rice'i esimene singel "The Blower's Daughter", avaldudes sügisel 2001, oli kohene Top 20 hitt. Peale albumi "O" avaldamist Suurbritannias 2002 suvel, hakkasid tulema esinemised koosseisuga McAlmont & Butler ja folkmuusikat viljeleva artisti Kathryn Williamsiga (Wilson 2014).

USA's ilmus sama album 2003. aastal, peale mida tekkis lisaks Euroopa fännidele mehele ka pühendunud grupp uusi austajaid Ameerikas. Aastal 2005 andis Damien välja kollektsiooni albumi "O" *B-side*'idest ning sellele järgnes tema teine album "9" (Wilson 2014).

Muusikuna hindan enim artiste, kes lisaks muusika esitamisele annavad nähtavalt ka osakese endast. Seetõttu on Damien Rice ära teeninud minu ääretu suure austuse. Mees kirjutab kogu oma muusika ise ning kuulates tema loomingut või vaadates *live*-esinemisi, on koheselt aru saada, et muusika on osake temast. Kogu muusiku looming on üdini siiras ja valus.

1.2. John Frusciante

John Anthony Frusciante, kitarrist, laulja, helilooja ja produtsent, sündis Ameerika Ühendriikides New York'is 5. märtsil 1970. aastal. Juba varases lapsepõlves ilmutas ta märke huvist muusika vastu. Poiss hakkas kitarril mängima 6-aastaselt, kuid lõpetas pilliõpingud, kuna tema toleaeagne õpetaja ei osanud näidata, kuidas käib pala “Starway To Heaven” soolo (John Frusciante Unofficial 2014).

Kitarr hakkas ta uuesti mängima 10-aastaselt. Enda sõnul suutis poiss ära mängida terve Sex Pistols stuudioalbumi “Nevermind The Bollocks”. Esimesed lood salvestas Frusciante 14 aasta vanuselt (John Frusciante Unofficial 2014).

1988 aastal sai temast rokkbändi Red Hot Chili Peppers kitarrist, tuues endaga energiat ja uut mängustiili, mis on praeguseni bändi firmamärk. Koosseisu tuntumad loodki on just John Frusciante'i sulest. 1992. aastal lahkus kitarris bändist ja palus mänedžeril pressiteates põhjuseks tuua tema hullumise (John Frusciante Unofficial 2014).

Pärast bändist lahkumist süvenes Johni narkosõltuvus. Tollel eluperioodil hakkas ta kirjutama ja avaldama sooloalbumeid. 1998. aastal liitus mees taas Red Hot Chili Peppersiga ja oli aktiivne liige, kuni 2008 aastani, mil lahkus taas, seekord lõplikult, et jätkata soolokarjääriga. (John Frusciante Unofficial 2014).

Pole kahtlustki, et tema karjäär on äärmiselt põnev ja ainulaadne oma käänuliste teede ja ilma lõpp-punktita. Muusik muudab väsimatult oma arvamusi, eluvaadet ja muusikastiili, olles paljude eelarvamuste ja intriigide keskmeks. Siiski tuleb tunnistada, et just taoline käitumine ongi John Frusciante puhul kõige põnevam – ükskõik, mida ta hetkel ka ei teeks, ilmneb, et just see on unikaalne, käesolevast ajahetkest eespool olev lähenemine. Olenemata valikutest, mida too muusik ka ei langetaks, on ta üks karismaatilisematest inimestest kaasaegse muusika ajaloos (John Frusciante Unofficial 2014).

Minu loomingus võib Frusciante'i mõjutusi tunda pigem emotsioonis, kui harmoonias. Oma väljendusrikkusega on muusik mind suuresti mõjutanud ja õpetanud olla aus. Kui lugu on ebasiiralt kirjutatud, ei ole võimalik seda ka vahetatult esitada. Seda sama põhimõtet olengi rakendanud oma diplomikontserdi kavas: peaasi on jääda ausaks.

1.3. Ed Sheeran

Ed Sheeran, laulja, helilooja, *beatboxer* ja kitarrist, kes viljeleb segu akustiliselt popist, folgist ja *hip-hop*'ist, sündis 17. veebruaril 1991 Inglismaal, Halifaxis (Billboard 2014).

Sheeran avaldas oma esimese EP, "The Orange Room", ise veel koolis käies ja oma esimesed kaks albumit, "Ed Sheeran" ja "Want Some", 16-aastaselt. Peale Londonisse kolimist, et suurendada esinemiskogemust, sai pala "You Don't Need Me, I Don't Need You" YouTube'i kanalil SB.tv pool miljonit vaatamist, mis omakorda äratas tähelepanu näitlejas ja R&B lauljas Jamie Foxx'is, kes kutsus noormehe seejärel Los Angeles Sirius raadiosaatesse (Billboard 2014).

Peale lepingu sõlmimist Elton John'i mänedžerfirmaga, soojendas ta lauljat Example tema UK tuuril ning Atlantic Records'iga plaadilepingu jõustudes, sai muusikust üks kolmest artistist maailmas, kes jõudis Top 75 tippu puhtalt internetist allalaetud muusika arvestuses (Billboard 2014).

2011 aastal avaldas noormees oma debüütalbumi "+". Muusikakogumik kujunes hiiglaslikuks hitiks, müües üle ühe miljoni koopia ainuüksi Suurbritannias kuue kuu vältel ja vallutades edetabelite tippe paljudes teistes riikides. Järgnes enda tõestamine heliloojana, olles kaasautor mõningatele One Direction'i ja Taylor Swift'i lugudele (Billboard 2014).

2013 aastal tuuritas muusik koos Taylor Swift'iga Ameerikas ning tema lugu "I See Fire" oli üheks kinohiti "Käábik: Smaugi laastatud maa" lõputiitrite *soundtrack*'il. Koos produtsentide Rick Rubin'i ja Pharrell Williams'iga alustas laulja ka uue albumi salvestamist, mis kannab nime "X" (Billboard 2014).

Ed Sheeran on hetkel maailma muusikamaastikul üsna uus tulija. Oma noore ea kohta on noormees siiski suutnud mind positiivselt üllatada ja pannud ennast kuulama. Kuna mina tean muusikut peamiselt tema akustiliste lugude järgi, ongi tema tämber ja oskus sõnu seada, samal ajal hingestatult pilli mängides, olnud mulle viimase poole aasta jooksul suureks eeskujuks ja motivaatoriks.

1.4. Ingrid Michaelson

Ingrid Michealson, *indie-pop* stiili viljelev laulja ja helilooja, sündis 8. detsembril 1979 New York'is. Oma klaveripõhise heliloomingu, nutika sõnademängu ja kerge vibraatoga on

Michaelson kandnud naislauljate-laulukirjutajate traditsiooni 21. sajandisse. Olles digitaalajastu muusik, saavutas naine esmakuulsuse telesarjade nagu “Grey’s Anatomy” ja “One Tree Hill” *soundtrack*’idel esinedes (Billboard 2014).

2006 aastal võttis laulja saatuse enda kätte ja avaldas iseseisvalt debüütalbumi “Girls And Boys”, millele järgnes tema loomingu kasutamine mitmes telesarja “Grey’s Anatomy” osas. Aastal 2007 avaldas Ingrid parandatud versiooni oma albumist muusiku enda plaadifirma Cabin 24 Records’i alt ning võitis kolm kuud hiljem üleriigilise laulukirjutamisvõistluse, mida sponsoreeris Mountain Stage, raadiosaade, produtseeritud West Virginia Public Broadcasting poolt ning kantud üle kogu maailma. Lugu “The Way I Am” valiti seejärel riidebrändi Old Navy reklaammuusikaks ja Michaelson saavutas kuulsuse, olles riigi üks lubavaimaid iseseisevaid artiste (Billboard 2014).

2008. aastal avaldati tema album “Be OK”. Sama aasta sügisel liitus Ingrid Michaelson Hotel Café Tour’iga, mille tulud läksid vähi uurimistööde läbiviimiseks ning peale seda tuuritas naine Euroopas koos laulja Jason Mraz’iga (Billboard 2014).

Teise korraliku stuudioalbumi salvestamiseks läks Michaelson koos produtsendi Dan Romer’iga stuudiosse Manhattanile. Nelikümmend uut lugu minimeeriti kaheteistme peale. 2009. aastal avaldatud “Everybody”, milles on kaasategevad ka keelpillid, oli tõestus Ingridi seni suurimast pingutusest ning peale albumi väljastamist läks muusik sellega üleriigilisele tuurile. 2012 aastal naases laulja avalikkuse ette viienda stuudioalbumiga “Human Again”, mille produtsendiks oli David Khane. Album pälvis kriitikute tunnustuse ning tõusis edetabelites kõrgemale kui ükski tema eelnev kauamängiv. Kuues, “Lights Out” tuli välja aprillis, 2014, sisaldades 14 Michaelsoni originaallugu ja mitut külalisartisti nagu Greg Laswell, Mat Kearney ja A Great Big World (Billboard 2014).

Tegu on ühega vähestest naisartistidest, kelle looming on mind erinevatel eluetappidel suuresti mõjutanud ja suunanud. Siiski pean nentima, et ka tolle muusiku juures naudin ma tema ausust ja võimet kirjutada muusikat, mis väga paljusi inimesi erinevalt mõjutab.

Ingridi puhul hindan ma võimet olla staar, aga samas ka äärmiselt soe ja ilus inimene. Seda kõike on kuulda naise muusikast. Alateadlikult olen temalt kaasa võtnud enda muusikasse teatud sõnade fraseerimise ja usun, et minu lugude harmoonia ülesehitus on teatud mõttes sarnane Michaelsonile.

2. DIPLOMIKONTSERDI KOOSSEIS JA REPERTUAAR

2.1. Diplomikontserdi koosseis

Diplomikontserdi esitamiseks moodustasin trio, mille koosseisu kuuluvad:

Kaia Oidekivi – vokaal

Romet Osipov – kitarr

Aare Külama – klaver

Romet Osipov – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia *jazz*muusika õppekava kitarreriala vilistlane. Hetkel töötab Räpina muusikakoolis, Alatskivi Kunstide Koolis ja Põlva muusikakoolis kitarrõpetajana ning on asutajaliige ja kitarrist rokkbändis “Minu Akvaarium”.

Olles teadlik kitarristi eelnevast loomingust ja mängustiilist, teadsin juba enne konterdikava kokkupanekut, et Romet Osipov on muusikuna minu koosseisus kindel valik. Samuti ühtib meie muusikaline maitse nii bändide kui soloartistide osas.

Noormehe suutlikkus tuua minu loomingusse ka killuke endast annab kindlasti kuulajatele naudingut ning loob laval olijate vahele suurepärase sünergia.

Aare Külama – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia *jazz*muusika õppekava klavereriala vilistlane. Hetkel töötab Viljandi Gümnaasiumis muusikaõpetajana ja TÜVKA-s kontsertmeistrina. Noormees on aktiivne liige nii *jazz*vokaalgrupis “Estonian Voices”, gregoriaaniansamblis “Vox Clamantis” kui ka vokaalansamblis “Maneo”. Lisaks on Aare Külama kanda pianisti roll *pop/jazz* koosseisus “Näkk Loviise” ning Siim Petseri trios “Tolm”.

Aare Külamaga sain tuttavaks ühes minu laulueriala tunnis, kus tema kanda oli klaverisaatja roll. Peaaegu koheselt imponeeris mulle pianisti mängustiil ja vahetu olek. Hilisemalt, pannes kokku enda diplomikontserdi kava ja koosseisu, tundus loogiline valik paluda triosse ka Aare.

Aare Külama on äärmiselt andekas ja mitmekülgne muusik. Tema panus minu loomingusse muudab kontserdi “REBOOT” muusika palju värvilisemaks ja sügavamaks. Usun, et ka kuulajad saavad sellest energiat juurde.

2.2. Diplomikontserdi repertuaar

Diplomikontserdi “REBOOT” idee tuli suuresti hetkeemotsiooni ajendusel. Kuna käesoleval, minu jaoks viimasel, kooliaastal olen palju aega veetnud klaveri taga, seda nii seoses pedagoogitööga Elvas kui ka harjutamise nimel, sündis paari kuu vältel mitu omaloomingulist pala. Ilmselt oli seesugune loominguline viljakus tingitud minu enda muutumisest inimesena ja muusikuna ja selle teadvustamisest.

Lõpliku valiku kontserdil esitusele tulevate lugude nimekirjas langetasin arusaama põhjal teha läbilõige mind viiel ülikooliaastal vallanud emotsioonidest ning nii minu kui mind tol ajal ümbritsenud inimeste käitumisest ja vastuvõetud otsustest.

Kontserdikava koosneb kuuest originaalloost, kestvuseks ligikaudu 30 minutit.

1. “Ei tahaks” – sõnad ja muusika Kaia Oidekivi, arranžering Kaia Oidekivi

Kontserdi esimene lugu algab kitarril poolt mängitava introga, mis on sissejuhatuseks mitte ainult algavale palale, vaid kogu järgnevale kavale.

Introle järgnevad A ja B osa, milles kandev roll on vokaalil ja klaveril ning meeleolu tekitamine jääb kitarristi moodustada selleks sobivaid efekte ja *fille* kasutades. Algse 6/8 taktimõõdu vaheldumise 5/8-ga loo C osas, liigub juhtivam roll omakorda kitarrile, kes lisab värvi ettekandmisele tuleva soologa.

Pala lõpeb *outroga* A osa harmoonia peal, kitarristil on vaba voli lähtuda enda sisetundest ning vajadusel mängida veel üks soolo *outro* peale või lõpetada laul mõnda sobivat efektiplokki kasutades. Kava on kokku pandud nii, et esimese loo *outro* läheb üle teise pala introks. (Lisa 1)

2. “Who’s Fault” – sõnad ja muusika Kaia Oidekivi, arranžering Kaia Oidekivi

Teine lugu diplomikontserdil on inglisekeelne. “Who’s Fault’i” (“Kelle süü” – autori tõlge) intro järgneb esimesena kõlanud loo *outrole* ilma vahet jätmata.

4/4 taktimõõdus olev pala on juba eos liikuvam, kuid jätkab juba kujundatud esimese loo melanhoolset meeleolu. Ka selles laulus on kandev osa klaveril ja vokaalil ning kitarr jätkab loo meeleolu ja värvi kujundamist efektide ja *fill*idega.

Lugu kuulub tuntavalt poppmuusika valdkonda. Kasutatud on väheste akordidega kerget harmooniat. Rakendasin ka põhimõtet lisada palasse mitmeid kordusi, mis muudab loo kergemini meeldejäavamaks.

Veel enne viimast kaht B osa on C osa, mille muudab veidi rokokikumaks kitarrisoolo. Peale soolo üleminekut B ossa ja kordust, lõppeb lugu järsult, akordi peal kogu koosseisu kaasates. (Lisa 2)

3. “For Me” – sõnad ja muusika Kaia Oidekivi, arranžering Kaia Oidekivi

Kolmandana ettekandele tuleva loo klassifitseerisin rokk-ballaadiks. Loo pealkiri “For Me” ei tähenda otsetõlkes niivõrd “mulle”, pigem mõtlesin “minu jaoks”. Valdav meeleolu kolmandas palas on *bluesilik*: võib leida nii südamevalu kui leppimist.

Tolle 12/8 taktimõõdus oleva loo muudab minu jaoks eriliseks rütmika vahetus laulu A ja B osa vahel. Rütmika muutudes saabub loose eneseteadlikkus ja tugevus. Palju annab juurde muusikute ühine tunnetus ja arusaam esitatavast loost.

“For Me” läbivaks teemaks võib pidada ülesehitust: loo vältel pidevad *interlude*’id intro ja *outro* harmoonia peal, mis annab kitarristile võimaluse põhimõtteliselt terve loo kestel soleerida ning vastavalt laval tekkivale sünergiale muuta loos esinevat meeleolu. (Lisa 3)

4. “At First Sight. Maybe” – sõnad ja muusika Kaia Oidekivi, arranžering Kaia Oidekivi

Kuigi lõpukava valitsev meeleolu on küllaltki melanhoolne, lisab väikese tükikese ekrksust naljandana esitatav laul “At First Sight. Maybe” (“Esimesest silmapilgust. Võib-olla” – autori tõlge). Tegemist on kuuest loost vaieldamatult kõige rõõmsama ja tempokamaga. Mainimist väärib ka asjaolu, et pala tuleb ettekandele duona: klaveri ja vokalisti esituses.

Loo ülesehitus on oma lihtsa harmoonia ja korduvate fraasidega taaskord pigem poppmuusika maailma kanduv. Keerukamaks muudab loo elav tempo ja klaveri proovilepane, kuid äärmiselt kaasahaarav rütmika.

Kuigi kestvuse mõttes on lugu esitamisele tulevatest kõige lühem, on minu jaoks tegu kava raskeima looga. (Lisa 4)

5. “If You Want” – sõnad ja muusika Kaia Oidekivi, arranžering Kaia Oidekivi

Eelviimasena kõlava loo “If You Want” (“Kui sa tahad” – autori tõlge) sõnum on ilmselt kõige sügavam ja isiklikum. Põhirõhk on sõnadel, mida üritasin intensiivsemaks muuta B osa meloodiaga.

Et muuta laulu mõtet ja emotsiooni õrnemaks, on seekord tähtsamas rollis kitarr ning klaver, tulles sisse alles B osas, improviseerib harmoonia peale, muutes õhustikku omakorda romantilisemaks. Olustik muutub veelgi enam C osas, kus klaver, kes enne oli ainult *fillinud*, võtab üle saatjarolli ning C osast kasvab välja kitarrisoolo, mis viib kulminatsioonini, milleks on muusikaline *break*, enne B osa kordamist.

Kuigi lugu algas introta, on *outroks* B osa peal väike instrumentaalne rahunemine. (Lisa 5)

6. “Koos” – sõnad ja muusika Kaia Oidekivi, arranžering Kaia Oidekivi

Kontserdi lõpetab (nagu ka alustas) eestikeelne lugu. Tegu on minule emotsionaalselt kõige lähedasema palaga, kunakirjutasin tole enda parimale sõbrannale. Ühtlasi võtab laul kokku ka minu viimase kooliaasta, kus kõige suuremat tuge sain oma kõige lähedastemalt inimestelt ja näitab, et nüüd olen ma omakorda valmis aitama ja toeks olema.

“Koos” algab pigem tühja harmooniaga, mis täitub loo arenedes, muutudes üha enam vokaali toetavamaks. Teisest A osast alates liitub saatega ka kitarr. Taaskord võin öelda, et loo harmoonia on pigem lihtsakoelisem ning põhirõhk on sõnadel ja emotsioonil, millega lugu esitamisele tuleb.

Peale kolmandat A osa algav kitarrisoolo on alguseks kasvamisele, mis kulmineerub B ossa, peale mida toimub rahunemine. Viimane A osa tuleb esitusele taas tühja harmooniaga.

Lugu jääb lõpetama klaveri ja kitarri instrumentaalne kahekõne A osa harmoonia peal. (Lisa 6)

3. ÕPIKOGEMUSTE KIRJELDUS

Minu muusikaarmastus sai alguse 1997. aastal, mil astusin Orisaare Muusikakooli viiuli erialale. Peale muusikakooli lõpetamist läksin kolmeks aastaks Kuressaarde, mille kestel võtsin veel ühe aasta lisaks viiulit Laine Sepa käe all ning osalesin aktiivselt lauljana nii segaansambli “Sa:rlaine” kui Saaremaa Neidudekoori kosseisus. Õpetaja Laine Lehto juhendamisel sain samal ajal ka soolotunde.

2009. aastal astusin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse (edaspidi TÜVKA) muusikaosakonda *jazzmuusika* õppekavale laulu eriala studeerima. Kuna eelnevalt olin vaid põgusalt ning omal käel selle stiiliga tutvunud, siis ülikooli ajal sain väga palju uut informatsiooni nii muusika kui tolle esitamise kohta.

Koheselt hakkasid mind huvitama erinevad akordid, nende kõla ja sobitamine järgnevusteks. Esimesel aastal olin äärmiselt motiveeritud ja valmis kuulama palju erinevat muusikat. Õnneks ongi Viljandis jazziklubi, kus iganädalaselt käivad esinemas nii Eesti kui välismaa artistid ja võimalusel osalesin igal kontserdil. Eriti suurt mõju avaldas mulle TÜVKA õppejõudude osalemine erinevates koosseisudes, kui nägin, kuidas tegevmuusikud ise omavahel suhtlevad ja meile õpetatavaid tehnikaid kasutavad.

Teisel kooliaastal jäi muusika kahjuks tagaplaanile, kuna tegu on ülikooliga ning ka üldained peavad võrdselt muusikaainetega sooritatud olema. Siiski ei ole see tegur vähendanud minu tahtmist ja püüet saada heaks muusikuks ja tegeleda muusikaga igapäevaselt. Veelgi enam: avastasin endas kire tegeleda õpetamisega.

Kolmas kooliaasta möödus nii üldainete kui muusika lainel. Võtsin aktiivselt osa tundidest ja üritasin, nii palju kui võimalik, leida aega individuaalseks arenguks. Ei saa salata, et mul mitmed korrad pähe tulnud muusika asemel midagi muud õppima minna, aga toetudes faktile, et õppejõududeks on Eesti ühed tugevaimad muusikud, kellelt õppida ja tundides koos improviseerida, kaalub see kordades üles mistahes muu eriala.

Mul on olnud suur õnn ja au õppida taoliste inimeste nagu seda on Sirje Medell, Themuri Sulamanidze, Ain Agan, Raul Sööt, Villu Veski, Marti Tärn, Robert Jürjendal, Tanel Ruben ja Taavo Remmel käe all.

Neljas kooliaasta pidi minema lõpetamise tähe all, kuid kulus võlgade likvideerimise ja osaluse Vanemuises etendunud muusikali “Grease” peale, mistõttu võtsingi lisa-aasta, et sooritada kõik vajalikud ained ja saada haritud pedagoogiks. Viimasel aastal läbisin oma praktika Elva laulustuudios lauluõpetajana, mis taaskord kinnitas, et tehtud sai õige valik ja olen enam kui kindel, et kogu minu järgnev elu saab olema seotud muusikaga.

4. ETTEVALMISTUSED KONTSERDIKS

Ettvalmistused kontserdiks algasid minu jaoks umbes pool aastat enne selleks ettenähtud kuupäeva. Just sellel ajavahemikul kirjutasin enamuse esitatusete tulevatest paladest. Lugude seadmisel pidin lähtuma eelkõige bändi koosseisust. Kui otsus, et kontsert tuleb ettekandele trioga, oli vastu võetud, hakkasin otsima sobivaid liikmeid.

Ainus kitarrist, kellega ma teadsin, et tahan oma loomingut esitada, oli Romet Osipov. Me oleme üksteist tundnud terve ülikooliaja, osalenud koos erinevates kollektiivides ning veetnud aega väljaspool kooli. Selle kõige põhjal leidsingi, et meil on sarnane maailmavaade, muusikaeelistus ning ühtne nägemus palade seadmisel. Kui tuli aeg leida pianist, siis oma varasemate kogemuste põhjal lauljana, olin samuti veendunud asjaolus kaasata oma kontserdisse Aare Külama, on minu jaoks just õige valik.

Liikmete leidmisest suurem energia läks sobivate prooviaegade kokkuleppimisele. Kuna Aare töötab õpetajana ja on lisaks sellele ka tegevmuusik ning Romet samuti, oli harjutamiseks aega leida üpris keerukas, kuid saime siiski asjad klappima.

Järgmine samm seisnes muusikutele nootide kirjutamises. Kui kõik vajalik oli olemas, saime esimeseks prooviks kokku ainult kitarristiga, et uurida harmooniat, leida ideaalsed kohad soolodeks ja *fillideks* ning selgitada välja igasse loosse sobilikud *sound'id*. Teine proov oli juba terve koosseisuga, õppisime lugude vorme ja harjutasime koosmängu.

Enne kolmandat proovi, mis pidi toimuma ainult Aare Külamaga, tegin iseseisvalt tööd lugudega: mõtlesin veelkord läbi lugude tekstid ja sõnumid ning harjutasin individuaalselt vokaalselt keerukamaid kohti. Pianistiga kohtudes olid lood saanud veidi küpsemaks, mõningal juhul tuli ette probleem lugude vormiga, aga see oli siiski pisiasi. Peamine, saada lugudest kätte vajalik emotsioon, oli koheselt saavutatud. Järgnevalt ootab ees proov terve koosseisuga, kus

loodan palad iga liikme jaoks piisavalt selgeks teha, mis tähendab, et kõik laval olijad teavad, mis ajal nad midagi mängima peavad ningeesmärgiks on saavutada liikmetevahelise sünergia, mis omakorda kanduks lavalt publikusse.

Soundcheck (lavaproov – autori tõlge) toimub kontserdipäeval, 30. juunil 2014 kell 9.30.

Trio lavaline riietus on igal muusikul enda valida. Usaldan piisavalt oma sõprade ja kolleegide teadlikkust diplomikontserdil nõutavast lavalisest väljanägemisest.

Kontsert toimub Viljandi Muusikakooli Orkestrimajas, mis on trio jaoks küll veidi suur, kuid loodan, et akustiliselt hea koht lõpukontserdi läbiviimiseks. Etteaste helitehnika eest vastutab TÜVKA muusikaoskond ja helindamise eest Janar Paeglis.

KOKKUVÕTE

Minu loov-praktilise lõputöö teoreetilise osa eesmärgiks oli anda ülevaade diplomikontserdil esitatavast kavast ning kirjeldada mind mõjutanud muusikuid, lugude valmimise ning sobiva koosseisu valimise protsessi.

Esimeses peatükis kirjeldasin muusikuid, kes inspireerisid mind lugude kirjutamisel ja seadmisel. “REBOOT” kava on suuresti mõjutatud peamiselt nelja muusiku poolt, kelleks on Damien Rice, John Frusciante, Ed Sheeran ja Ingrid Michealson. Lõputöö teoreetilise poole teises osas kirjeldasin kontserdi koosseisu, kuhu kuuluvad kolm noort muusikut ning analüüsisin kokku pandud kava, mis koosneb kuuest originaalloost. Kolmandas peatükis annan ülevaate oma õpikogemustest ja neljandas ettevalmistustest kontserdiks.

Diplomikontserdit ettevalmistades avastasin endast nii muusiku kui inimesena uusi külgi, mis avaldusid alles nootide paberile kirjutades. Vajadus analüüsida oma igat sammu õpetas veelgi enam oma erinevaid otsusesid läbi mõtlema ja kasvatas mind paremaks muusikuks. Tunnen, et läbi ettekandele tuleva kuue laulu saan ühe suure osa oma elust lõpetatuks lugeda ning jätkata uute väljakutsetega.

Õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on muutnud mind enesekindlamaks. Olen saavutanud julguse kirjutada ja avaldada omaoomingut, saades olla täpselt seesugune muusik, milline praegusel eluhetkel on mulle endale vajalik, kirjutades siiralt ja ausalt tunnetest, mis mind valdavad. Veelgi enam: minust on kujunemas pedagoog.

KASUTATUD MATERJALID

KASUTATUD INTERNETIALLIKAD

Billboard. 2014. Ed Sheeran. <http://www.billboard.com/artist/276089/ed-sheeran/biography> (20.05.2014)

Billboard. 2014. Ingrid Michaelson. <http://www.billboard.com/artist/303814/ingrid-michaelson/biography> (20.05.2014)

John Frusciante Unofficial. 2014. Biography. <http://invisible-movement.net/info/bio> (20.05.2014)

Wilson, M. 2014. Artist Biography By MacKenzie Wilson. <http://www.allmusic.com/artist/damien-rice-mn0000667584/biography> (20.05.2014)

LISAD

Def G_b Ei TARIKAS Rawa Oldelusi

A *MUSATO* Ebm⁹ Gbm²/F Gbm² Cbm⁷ /.

B *TEMPOS* Gbm² Gbm²/F Gbm⁴/Cb /Db Gbm²/Bb

A Ebm⁹ Gbm²/F Gbm² Cbm⁷ /.

B Gbm² Gbm²/F Gbm⁴/Cb /Db Gbm²/Bb

C Cbm⁷ Gb/Bb Ebm⁹ Gbm²/Db /.

A Cbm⁷ Gb/Bb Ebm⁹ Gbm²/Db /.

B Cbm⁷ Gb/Bb Ebm⁹ Gbm²/Db /.

A

Ebm9 Gbm9/F Gbm9 Gbm9 Cbm9

Ebm9 Gbm9/F Gbm9 Cbm9

B

2. NORDA RUTATO Gbm9 Gbm9/F Gbm9/Cb /Db Gbm9/Bb

Ebm9 Gbm9/F Gbm9 Cbm9

LÖPP

Empty musical staves for continuation.

(Gb)
WHO'S FAMILY
Lava Oshini

INTRO

Gb/Bb Ebm9 Gbm9/D Gb/Bb Ebm9 Gbm9/D

A1

Gb/Bb Ebm9 Gbm9/D Gb/Bb Ebm9 Gbm9/D
 Gb/Bb Ebm9 Gbm9/D Gb/Bb Ebm9 Gbm9/D
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb

A2

Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb

B

Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb
 Gbm9/Cb Gbm9/Db Ebm9 Gbm9/Bb Gbm9/Bb

BRUNNEN

Handwritten musical score for guitar, featuring various chords and melodic lines. The score is organized into systems, with some sections marked with a 'C' in a box.

Chords and Chord Progressions:

- System 1: $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Ebm^{\#}$, $Gbm^{\#}/Bb$, $Gbm^{\#}/Bb$
- System 2: $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Ebm^{\#}$, $Gbm^{\#}/Bb$, $Gbm^{\#}/Bb$
- System 3 (C): $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Gbm^{\#}/Eb$, $Dbadd^{\#}/F$
- System 4: $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Gbm^{\#}/Eb$, $Dbadd^{\#}/F$
- System 5 (B): $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Ebm^{\#}$, $Gbm^{\#}/Bb$, $Gbm^{\#}/Bb$
- System 6: $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Ebm^{\#}$, $Gbm^{\#}/Bb$, $Gbm^{\#}/Bb$
- System 7: $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Ebm^{\#}$, $Gbm^{\#}/Bb$, $Gbm^{\#}/Bb$
- System 8 (C): $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Gbm^{\#}/Eb$, $Dbadd^{\#}/F$
- System 9: $Gbm^{\#}/Cb$, $Gbm^{\#}/Db$, $Gbm^{\#}/Eb$, $Dbadd^{\#}/F$

The score concludes with the word **FINE**.

Bbm⁹ Abbm² Dbadd² Db⁷ Bbm⁹ Abbm² Db add²
 INTERLUDE

Bbm⁹ Abbm⁴ Db⁷ Db/Gb

Bbm⁹ Abbm⁴ Db⁷ Db/Gb

Bbm⁹ Abbm²/C Db⁷ D⁷/F Dbbm²/Gb Bbm⁹ Abbm²/C Db⁷ D⁷/F Dbbm²/Gb Db⁷
 OUTRO

Bbm⁹ Abbm² Dbadd² Db⁷ Bbm⁹ Abbm² Db add²
 FINE

Pop D \flat **A FIRST SIGHT, MAYBE** *Lana Del Rey*

1. 4 5 1

A₁ $D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$ $D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$

$D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$ $D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$

A₂ $D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$ $D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$

$D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$ $D\flat A^{\#} / B\flat$ $G A^{\#} G\flat m^{\#} / A\flat$

B $G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$ $G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$

$G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$ $G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$

C $G\flat m^{\#} / E\flat$ $G A^{\#} / B\flat$ $B m^{\#}$ $G\flat m^{\#} / D\flat$ $G\flat m^{\#} / E\flat$ $G A^{\#} / B\flat$ $B m^{\#}$ $G\flat m^{\#} / D\flat$

$G\flat m^{\#} / E\flat$ $G A^{\#} / B\flat$ $B m^{\#}$ $G\flat m^{\#} / D\flat$ $G\flat m^{\#} / E\flat$ $G A^{\#} / B\flat$ $B m^{\#}$ $G\flat m^{\#} / D\flat$

B₂ $G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$ $G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$

$G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$ $G\flat m^{\#} / B\flat / C$ $G\flat m^{\#} / F$ $G\flat a d l e^{\#}$

A.

Db^Δ7 /Bb Gb^Δ7 Gbm^Δ/Ab Db^Δ7 /Bb Gb^Δ7 Gbm^Δ/Ab

Db^Δ7 /Bb Gb^Δ7 Gbm^Δ/Ab Db^Δ7 /Bb Gb^Δ7 Gbm^Δ/Ab

Gbm^Δ/Eb Gb^Δ7/Bb Bbm^Δ Gbm^Δ/Db Gbm^Δ/Eb Gb^Δ7/Bb Bbm^Δ Gbm^Δ/Db

INTERLUDE

Gbm^Δ/Eb Gb^Δ7/Bb Bbm^Δ Gbm^Δ/Db Gbm^Δ/Eb Gb^Δ7/Bb Bbm^Δ Gbm^Δ/Db

Gbm^Δ/Bb /C Gbm^Δ/F Gbadd^Δ Gbm^Δ/Bb /C Gbm^Δ/F Gbadd^Δ

Gbm^Δ/Bb /C Gbm^Δ/F Gbadd^Δ Gbm^Δ/Bb /C Gbm^Δ/F Gbadd^Δ

Gbm^Δ/Eb Gb^Δ7/Bb Bbm^Δ Gbm^Δ/Db Gbm^Δ/Eb Gb^Δ7/Bb Bbm^Δ Gbm^Δ/Db

4x

FINE

Jazz Walks *Gm* IF YOU WANT Lava Odhavi

1A₁

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

A₂

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

*Gm*⁷ *Fsus²/A* *Bbsus²* *Gm/Eb*

1B

*Gm*⁹ *EbΔ9* *Bbadd²* *Fsus²/A*

*Gm*⁹ *EbΔ9* *Bbadd²* *Fsus²/A*

Handwritten musical score for guitar, featuring three systems of staves (A, B, C) with chords and melodic lines.

System A:

- Staff 1: $Gm^{\#}$, $Fsus^2/A$, $Bbsus^2$, Gm/Eb
- Staff 2: $Gm^{\#}$, $Fsus^2/A$, $Bbsus^2$, Gm/Eb
- Staff 3: $Gm^{\#}$, $Fsus^2/A$, $Bbsus^2$, Gm/Eb
- Staff 4: $Gm^{\#}$, $Fsus^2/A$, $Bbsus^2$, Gm/Eb

System B:

- Staff 5: Gm^9 , EbA^9 , $Bbadd^2$, $Fsus^2/A$
- Staff 6: Gm^9 , EbA^9 , $Bbadd^2$, $Fsus^2/A$

System C:

2. KORRAL SOOLO

- Staff 7: $Bbadd^2/D$, EbA^9 , $Fsus^2$, $Bbsus^2/G$
- Staff 8: $Bbadd^2/D$, EbA^9 , $Fsus^2$, $Bbsus^2/G$
- Staff 9: $Bbadd^2/D$, EbA^9 , $Fsus^2$, $Bbsus^2/G$
- Staff 10: $Bbadd^2/D$, EbA^9 , $Fsus^2$, $Bbsus^2/G$
- Staff 11: Gm^9 , EbA^9 , $Bbadd^2$, $Fsus^2/A$
- Staff 12: Gm^9 , EbA^9 , $Bbadd^2$, $Fsus^2/A$

BRUNNEN

VIMAST **B** ON KORRATA TUNDE JÄRGI

FINE

Lisa 6

Jazz waltz **Ab** Koos Lara Odehici

INTRO

Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

A1 Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

A2 Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

Fm9 Db6 Eb /

BRUNNEN

Handwritten musical score for guitar, featuring a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature (C). The score is divided into sections labeled B, A, and C.

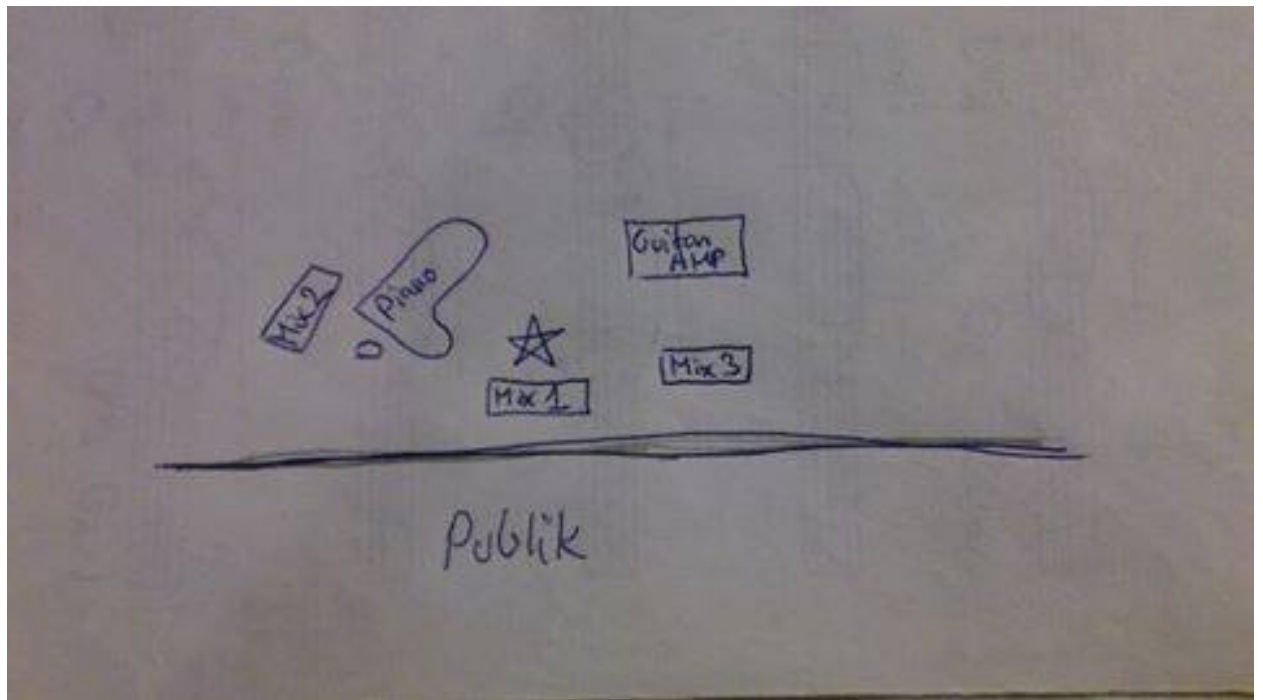
Section B: Four staves of music. Chords indicated above the staves include Fm9, Abadd2/C Db6, Abadd2, Ebadd2/G, Fm9, Abadd2/C Db6, Abadd2, Ebadd2/G, Fm9, Abadd2/C Db6, Eb, and Fm9, Db6, Eb. The section ends with a double bar line.

Section A: Four staves of music. Chords indicated above the staves include Fm9, Db6, Eb, Fm9, Db6, Eb, Fm9, Db6, Eb, and Fm9, Db6, Eb. The section ends with a double bar line.

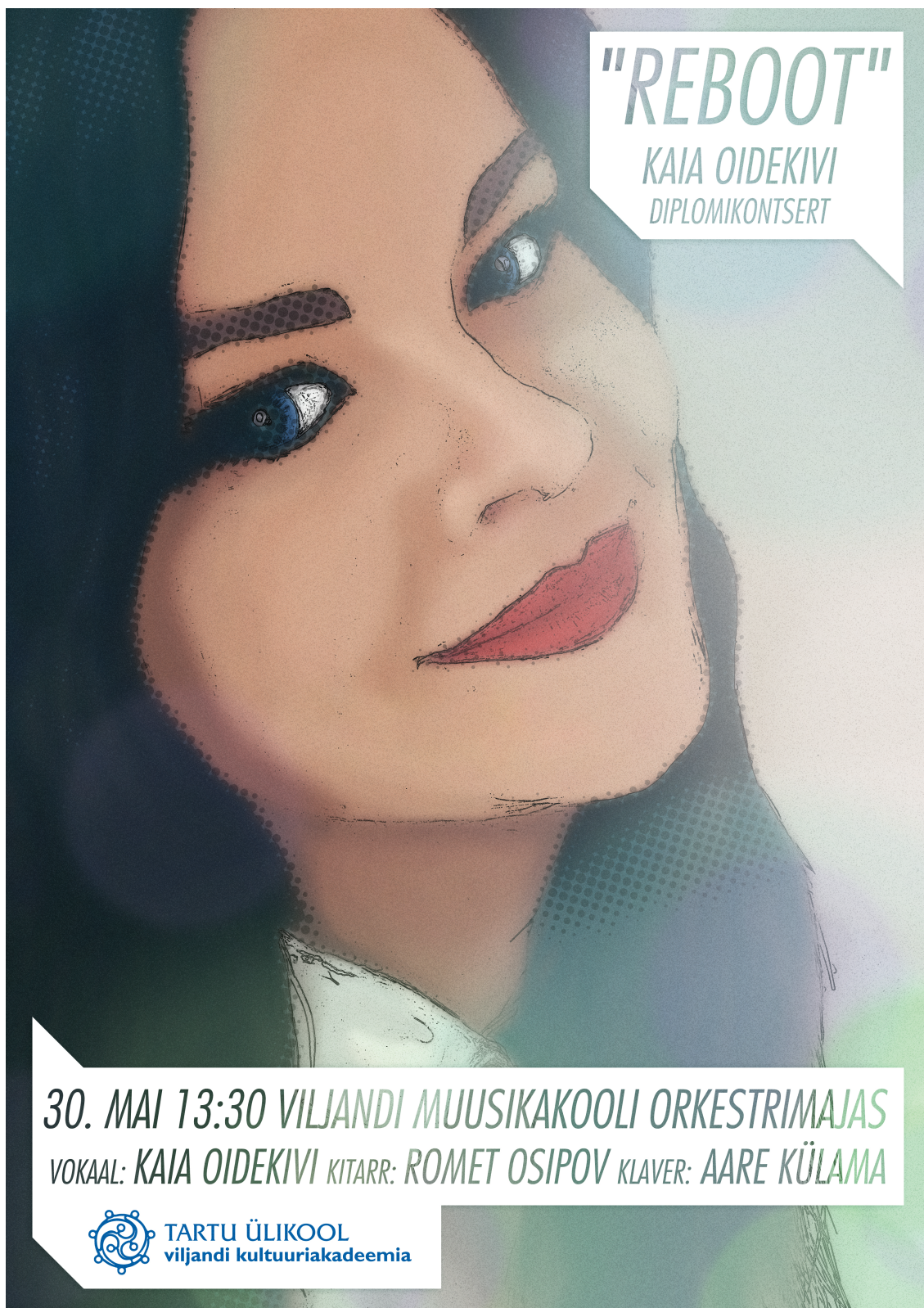
Section C: Two staves of music. Chords indicated above the staves include Abadd2/C, Abms2/Db, Fm7, Eb, Abadd2/C, Abms2/Db, Fm7, and Eb. The section ends with a double bar line.

The score concludes with the word "FINE" and the publisher's logo "BRUNNEN".

Lisa 7 Lavaraider

Lisa 8 Kontserdi plakat

SUMMARY

The aim for this thesis was to give a review of my concert repertoire, describe musicians who have had the most influence in me, describe the processes of writing music and choosing the musicians with whom to play my music with.

In the first chapter I described musicians who have inspired me to write music. The repertoire of “REBOOT” is greatly influenced by Damien Rice, John Frusciante, Ed Sheeran and Ingrid Michaelson. The second chapter is about musicians in my band and analysis of the songs used in the concert. The third part of this thesis is the review of my learning experiences and the fourth part about preparations for the concert.

Preparing for the concert “REBOOT” I discovered new sides of myself as a musician and as a person which only became visible when I was already writing music on the sheet. The need to analyze my every step taught me even more to think before deciding and brought me up to be a better musician. I feel like now, through my six original pieces, I can finally close one big chapter of my life and move on to the next one.

To study in the University of Tartu Viljandi Culture Academy has made me more confident. Now I can write and publish original songs while being exactly the kind of musician I need to be. Writing sincerely and honestly about the feelings I’m going through. Even more: I’m about to be a teacher myself.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Kaia Oidekivi (28.12.1990)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose “REBOOT”, mille juhendaja on Sirje Medell

1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.1. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Viljandis, **23. 05. 2014**